

INTERDISCIPLINA EN DISEÑO URBANO Y ARTE PÚBLICO. LA RED TEMÁTICA PAUDO (PUBLIC ART AND URBAN DESIGN OBSERVATORY) DE W@TERFRONTS A CITIES

INTERDISCIPLINARITY IN URBAN DESIGN AND PUBLIC ART. THE THEMATIC NETWORK PAUDO (PUBLIC ART AND URBAN DESIGN OBSERVATORY) FROM W@TERFRONTS TO CITIES

A. Remesar
Coordinador

La red temática PAUDO es una iniciativa del Grupo de Investigación Consolidado por la Generalitat de Catalunya, Arte-Ciudad- Sociedad y del Centro de Investigación Polis de la Universitat de Barcelona que recoge la trayectoria desarrollada por la red informal Public Art Observatory [PAO].

EL PUBLIC ART OBSERVATORY

El PAO se constituyó el 1998 a partir de la red Erasmus, coordinada por el prof. John Butler desde la Universidad de Plymouth. La red, que a excepción de un apoyo de ELIA (European League of Institutions of Art) entre 1999 y 2000, nunca formalizó su existencia ni tuvo recursos propios de desarrollo, se planteó como estas tres misiones:

- 1.- Potenciar la formación y la investigación sobre la problemática del Arte Público en el sistema universitario europeo

- 2.- Organizar, de forma sistemática, una serie de acontecimientos anuales para posibilitar el intercambio de experiencias y de formación entre las instituciones participantes
- 3.- Potenciar la difusión del Arte Público mediante la utilización de las tecnologías de la información y en vinculación con las autoridades locales en las cuales residía cada una de las instituciones participantes

El primer objetivo se consiguió de forma desigual. Varias instituciones imparten módulos o cursos sobre el tema, pero, posiblemente, haya sido la Universitat de Barcelona la institución que, de modo más sistemático, ha desarrollado programas de trabajo sobre el tema que quedan de manifiesto tanto en el programa de Máster en Diseño Urbano: Arte, Ciudad, Sociedad, como en el Programa de Doctorado Espacio Público y Regeneración Urbana.

Respecto a la segunda actividad, debemos afirmar que la etapa de PAO fue provechosa en una doble dirección. Por una parte la organización de una serie de **“Workshops”** sobre temáticas vinculadas con el Arte Público con la participación de estudiantes y profesores de diversas instituciones europeas. Por otra, la organización del simposio internacional bi-anual **“Waterfronts of Art”**

Año	Workshop	Año	Conferencia Internacional
1999	Sites+ Situations. The Kop van Zuid Workshop organizado por la W. de Kooning AKademie de Róterdam	1999	Waterfronts of Art I Art for Social Facilitation organizado por el CR Polis de la Universitat de Barcelona
2000	Re-thinking the waterfront organizado por el CR Polis de la Universitat de Barcelona	2000	Divers[c]ities organizado por la University of Plymouth
2001	Other Places organizado por la Faculdade de Belas Artes de la Universidade de Porto	2001	Waterfronts of Art II The Arts in Urban development organizado por el CR Polis de la Universitat de Barcelona
2002	Common-Wealth. Aesthetic Diversity as a Driver of Change organizado por la Manchester Metropolitan University	2002	Inclusivity. A Challenge for Public Art and Urban Design organizado por la Faculdade de Belas Artes de la Universidade de Lisboa
2003		2003	Public Art and Urban Design: Interdisciplinary and Social Perspectives Waterfronts of Art III organizado por el CR Polis de la Universitat de Barcelona

La difusión del conocimiento sobre Arte Público se traduce en una serie de publicaciones vinculadas directamente a la actividad de la red, textos sobre los retos del Arte Público en relación a los procesos de Regeneración Urbana (1997 A.

Remesar (ed). **Urban Regeneration: A Challenge for Public Art**. Publicacions Universitat de Barcelona / 2003 A. Remesar (ed). **The Arts in urban development**. Publicacions Universitat de Barcelona), a la diversidad en la ciudad (2000 J. Butler- S. Bennett (Ed). **Diversi[c]ities**. Dover Pub), a la problemática del papel del artista como facilitador (2001 A. Remesar (ed). **Art for social facilitation**. Publicacions Universitat de Barcelona), estudios sobre programas concretos de Arte Público (1999 A. Remesar- J.C. Punsola. **Cardiff Bay Public Art**. Publicacions Universitat de Barcelona) o resúmenes de alguno de los Workshops desarrollados (1999 J.C. Punsola- A. Remesar . **The Kop-van Zuid Workshop**. Publicacions Universitat de Barcelona)

Aunque, posiblemente, la publicación que mejor define la evolución del PAO y su posterior reconversión en PAUDO sea la revista on-line indexada

on the w@terfront

The on-line magazine on waterfronts, public space, public art and urban regeneration

Respecto al tercer objetivo únicamente dos ciudades españolas avanzaron en el proyecto de desarrollar sistemas de información del arte público. Barcelona (www.bcn.cat/artpublic) la pionera y matriz para la segunda realización Zaragoza (<http://zaragoza.es/ciudad/artepublico/>). Las demás instituciones y sus respectivas ciudades o no quisieron, o no pudieron o no se interesaron por el desarrollo de estos proyectos. Curiosamente en el caso español los proyectos de Barcelona y de Zaragoza contaron con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia a través de los proyectos

PB98-1251; BHA2002-00520; HUM2005-00420; HUM2006-12803-C02-01 y -02; HAR 2009-13989-C02-01

DEL PAO (Public Art Observatory) AL PAUDO (Public Art and Urban Design Observatory)

Los cambios estructurales del sistema educativo europeo, sumados a los cambios geopolíticos que ha supuesto la incorporación de nuevos estados miembros de la U.E., marcaron un cierto declive de las actividades del conjunto de la red. A estos factores debemos añadir el hecho real de la falta de estructura y de financiación de la red que hacía muy difícil su mantenimiento.

Como puede observarse en el cuadro anterior, desde el 2001 se comprueba una clara hegemonía de las instituciones ibéricas en el mantenimiento de las actividades de esta red.

En buena medida este fenómeno deriva de la estrecha vinculación entre la Universitat de Barcelona y el Centro Português de Design que entre 1999 y el 2003, desarrollaron, a iniciativa de Pedro Brandão, la experiencia del postgrado y maestría interdisciplinar "Design Urbano".

Los más de 12 seminarios internacionales desarrollados en Lisboa y en Barcelona (**Jornadas LX-BCN**) a lo largo de estos años, en los que participaron miembros de la red como John Gingell de la Universidad de Cardiff, Jan Verwijnen de la UIA en Helsinki, Malcom Miles de la University of Plymouth, Blanca Fernández Quesada de la Universidad Complutense de Madrid entre otros, se convirtieron en el sustituto natural de alguna de las actividades de la red, creando, al mismo tiempo, lazos de cooperación con otras instituciones como la Câmara Municipal de Almada, la Câmara Municipal de Porto, la Câmara Municipal da Moita, la Câmara Municipal de Lisboa, el CESUR del Instituto Superior Técnico de Lisboa, la Facultad de Arquitectura de la Universidade Técnica de Lisboa....mientras que de las instituciones fundadoras mantenían su presencia, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Zaragoza, gracias a la actividad de J.P. Lorente al frente del Observatorio Aragonés del Arte Público, la Manchester Metropolitan University o la Universidad de Lisboa, incorporándose, mediante la actividad del profesor John Butler en la Universidad de Central England.

La aparición de las instituciones de poder local se vincula, en buena medida, al desarrollo del tercer objetivo inicial de la red: el de la difusión del Arte Público de las ciudades mediante la acción coordinada entre Municipios y Universidades.

El CR Polis de la Universitat de Barcelona, inició el desarrollo de un sistema de información on-line del Arte Público de Barcelona. En el año 2000 se iniciaron conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona, mediante la figura del Director del Departamento de Arquitectura, Ignasi de Lecea, para desarrollar este proyecto de forma conjunta. Esta iniciativa condujo a la formalización de un convenio de colaboración entre ambas instituciones a finales del 2001 y que ha perdurado hasta 2012. Este acuerdo posibilitó que tres años más tarde se pudiera inaugurar el Sistema de Información del Arte Público de Barcelona, accesible en www.bcn.cat/artpublic.

El desarrollo de este sistema que siempre tuvo por objetivo trascender la escala de lo local para aventurarse en el espacio compartido de un portal europeo del Arte Público, es el que explica, en buena medida, la presencia de instituciones locales, interesadas por el desarrollo de sistemas similares. También hay que remarcar que la participación de algunas universidades y ayuntamientos en los proyectos de investigación fueron factores determinantes para la consolidación de vínculos de trabajo e intereses entre varias instituciones ibéricas.

Así, partiendo del sistema de información de Barcelona, la Câmara Municipal de Almada, con el trabajo de Ana Isabel Ribeiro y Angela Luzia, directoras respectivas del Centro de Arte Contemporáneo Casa da Cerca y del Museu da Cidade, desarrolla una primera catalogación del Arte Público de la ciudad que se concretará en 2004 con una exposición, la edición de un catálogo razonado y la organización de itinerarios temáticos sobre el Arte Público.

Por su parte la Asociación de Críticos de Arte Portuguesa en cooperación con el Iricup de la Universidade de Porto, avanzarán hacia el desarrollo de un sistema de información en aquella ciudad. Avance que se truncará debido al convulso ciclo electoral portugués de los últimos años. Algo parecido ocurre en Lisboa. El departamento de Patrimonio, mediante su directora la Dra. Anabela Carvalho, posteriormente bajo la batuta de Jorge Carvalho y con la inestimable colaboración de Silvia Câmara y Teresa Bispo, inician el proceso de trabajo hacia un sistema de

información propio de aquella ciudad. Parte del trabajo se plasma en una guía del Arte Público de la Lisboa publicada por las Navidades del 2005.

El cambio en las relaciones institucionales del conjunto de los socios interesados en el proyecto, llevó a la insistencia, por parte de Ignasi de Lecea, de re-fundar el Observatorio dotándole de una estructura más consistente y de una capacidad funcional que le permitiera ser el actor de coordinación entre socios con el objetivo, tanto de trabajar en la dirección de un portal europeo del Arte Público - denominación que a partir de 2004 sería substituida por la de Museo Virtual Europeo del Arte Público- como en la consolidación de las estructuras de formación e investigación sobre el tema en las diversas universidades participantes.

Así, a finales del 2004 se solicita al Ministerio de Educación y Ciencia de España, una acción complementaria, para la creación de una red temática denominada PAUDO (Public Art and Urban Design Observatory) que será ratificada en 2011 con el proyecto HAR 2011-14431-E

Como puede leerse en el informe de la candidatura presentada *"Creemos que se ha conseguido una masa crítica suficiente para desarrollar una red. Y ello por dos motivos. En primer lugar por la clara diferencia que debiera existir entre el funcionamiento del proyecto común (la red como soporte y dinamizador del European Public Art Virtual Museum) y de los proyectos locales o nacionales, dependientes del sistema de financiación de Ciencia y tecnología y de las aportaciones de los Ayuntamientos.*

"En segundo lugar porqué la existencia de la red, con una estructura clara y un esquema organizativo, beneficiará al proyecto en su conjunto al poder regular de forma específica la adscripción de otras Universidades o de otros Ayuntamientos. (...) es por ello que se plantea la necesidad de formalizar la estructura del Public Art Observatory como red temática, como órgano de coordinación, que agrupe a las instituciones participantes en los distintos proyectos y establezca una estructura en la que se puedan incorporar nuevas instituciones (tanto locales, regional, europeas como Universitarias)".

"A causa de los desarrollos actuales y de los diversos acuerdos bilaterales que se han negociado o se van a negociar, que proyectan esta red a nivel europeo debido al impacto en otras ciudades e instituciones públicas, creemos que es absolutamente necesaria la estructuración de la red, en forma de Observatorio y con los siguientes objetivos:

- *Estructurar una verdadera red (no sólo académica, sino unida a las instituciones públicas responsables del arte público y diseño urbano en ciudades europeas)*
- *Separar las actividades de investigación, desarrolladas por los proyectos nacionales o internacionales, de la actividad de la red como tal, consistente en las actividades de intercambio de experiencias, análisis crítico de las mismas, valoración de actividades y generación de conocimiento mediante los workshops y seminarios internacionales.*
- *Contribuir a los proyectos de investigación, locales o internacionales, que desarrollan la idea original de la información "cruzada" entre ciudades con el objetivo de desarrollar un Museo Virtual europeo de Arte Público.*

- *Establecer una estructura estable, regulada estatutariamente, que permita que otras ciudades y universidades se agreguen al esfuerzo colectivo de la Red".*

Subscriben este proyecto la Universidad de Barcelona, mediante el CR Polis, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidade Lusofona a través del CICANT, el Instituto Superior Técnico de la Universidade Técnica de Lisboa a través del CESUR, la Universitat de Girona a través del CID, la Manchester Metropolitan University, el Ayuntamiento de Barcelona mediante el Sector de Urbanismo y la Câmara Municipal de Almada a través de la Casa da Cerca y de su Museu da Cidade.

Entre las actividades a desarrollar en esta primera fase de existencia del PAUDO se plantean una serie de reuniones, como por ejemplo en Zaragoza para lograr el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, así como el desarrollo de workshops internacionales, como el realizado en Almada, que permitan dar a conocer y difundir los objetivos de la red ampliando el número de participantes.

Workshops		Waterfronts of Art	
2005	Periferias Organizado por la red temática PAUDO con la colaboración del Centro Português de Design	2005	Remembrances of the City Waterfronts of Art IV organizado por la red temática PAUDO y el CR Polis de la Universitat de Barcelona
2006	Arte Público: Producción, Gestión y Difusión Organizado por la red temática PAUDO con la colaboración de la Câmara Municipal de Almada	2007	Public Art and Urban Design: Production, Management and Dissemination Waterfronts of Art V organizado por la red temática PAUDO y el CR Polis de la Universitat de Barcelona
		2009	Arte Público en las Dictaduras Peninsulares Waterfronts of Art VI organizado por la red temática PAUDO y el CR Polis de la Universitat de Barcelona
		2011	Transitions VIth waterfronts of art international conference Transitions. Papers Organizado por la Red PAUDO y el CESUR del Instituto Superior Técnico de Lisboa

En esta conferencia internacional (2011) anuncié que era la última organizada por la Red, exponiendo que el proceso iniciado en 1998 y centrado, fundamentalmente en el concepto de Arte Público, debía dejar paso a nuevos modos organizativos como por ejemplo el Seminario Iberoamericano titulado Interdisciplina en Arte Público y Diseño Urbano desarrollado en la Universidad de Costa Rica del 25 al 30 de setiembre 2013. Entendía que no se habían conseguido los objetivos de la Red en relación a su estructuración y funcionamiento, que el panorama de crisis internacional no permitía avanzar en la idea del Museo Virtual del Arte Público¹

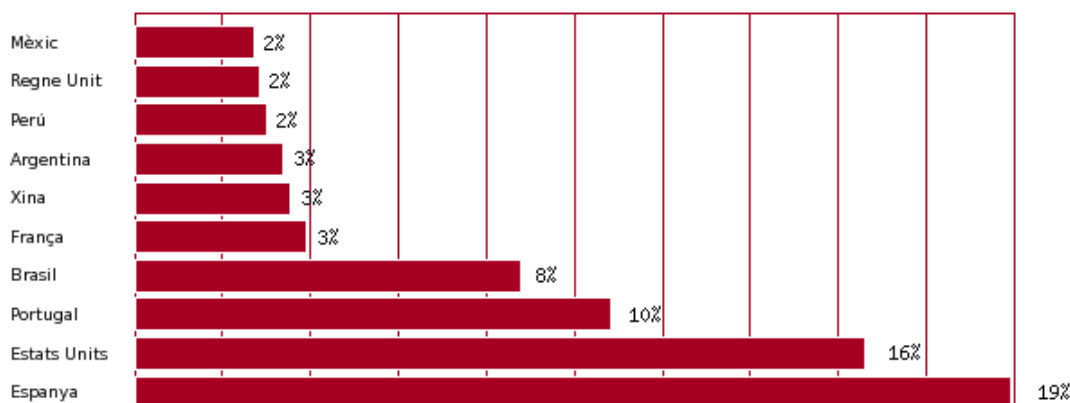
Pero, en definitiva lo que estaba planteando es un cambio en los “objetivos” de la Red. Un primer cambio de tipo temático. Efectivamente, cuando se inició la aventura la red estaba constituida por instituciones de enseñanza artística, centradas en la producción del objeto artístico y no en su estudio, análisis y diseminación.

Con el tiempo, especialmente a partir de la puesta e marcha del Máster en Diseño Urbano, el foco de interés derivó hacia “la problemática de la ciudad”. Planteado en otros términos, mientras que en la etapa PAO el interés era encontrar una relación conjuntiva (y) entre el Arte Público y su contexto de producción, a partir de las experiencias de participación ciudadana desarrolladas por nuestra parte en Barcelona y de la experiencia de contacto con las disciplinas vinculadas con el Diseño Urbano el interés se centraba “en”, es decir el Arte Público ya no se contemplaba como un fenómeno autónomo sino como una fenómeno que formaba parte del Diseño Urbano, de los modos de hacer ciudad.

Por otra parte, el programa de doctorado en Espacio Público y Regeneración Urbana empezaba a producir sus frutos en forma de tesis y proyectos doctorales, el Máster en Diseño Urbano pasaba a formar parte de la oferta de másteres oficiales de la Universitat de Barcelona y el “know how” acumulado durante este periodo, recomendaba, especialmente a partir de la Tesis de Pedro Brandão, orientar nuestra actividad hacia el amplio campo de la “interdisciplinar” en los procesos de hacer ciudad. Además, el desarrollo de la actividad de investigación en doctorado, empezaba a generar un conjunto de Doctores que desarrollaban su actividad en el contexto de las instituciones iberoamericanas.

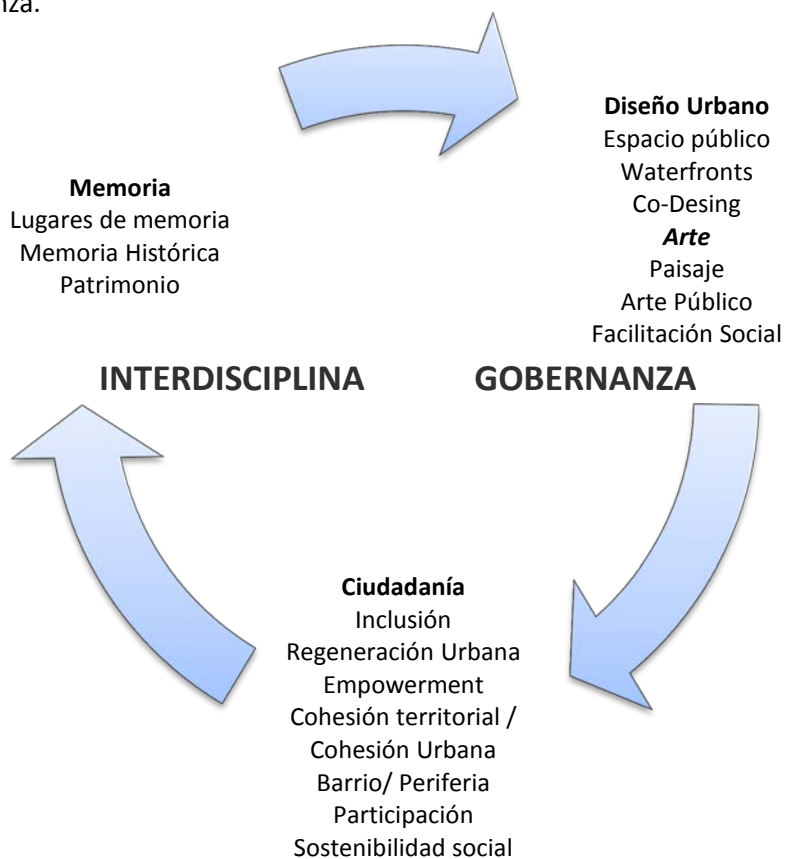
Si por una parte las instituciones locales entraban en una crisis financiera y política de gran magnitud, por otra se empezaba a dibujar una “red institucional” de carácter interdisciplinario y académico. Una red fundamentalmente iberoamericana. Demostración de ello es el gráfico de consulta de la revista “on the w@terfront” producido por el repositorio Revistes Catalanes d’Accés Obert (RACO)

¹ En este sentido consultar mi trabajo [Being global? La crisis y los museos virtuales en arte público y diseño urbano](#) en On the w@terfront, nr 19, September, 2011

Un rápido análisis de los trabajos publicados en la revista y en las tesis doctorales realizadas, también nos indica los contenidos temáticos y de investigación que esta red puede plantearse. Si partimos de los 10 artículos más consultados en los años 2011-2013 y los cruzamos con la producción de tesis doctorales, podremos establecer una especie de mapa de los intereses temáticos, tanto de los lectores como de los editores de la revista.

El Arte Público sigue estando presente pero en una articulación distinta, en cuanto parte calificadora del **Entorno Construido**, de la ciudad, como elemento del Diseño Urbano. Un diseño urbano que se define por su vinculación con la ciudadanía y la participación ciudadana y con los procesos de memoria, especialmente los de memoria histórica. El cuadro resume lo que podríamos llamar nuevo abordaje a los temas del Arte Público y Diseño Urbano. Fundamentado en la convicción de la necesaria interdisciplina y en la inevitabilidad de trabajar desde la perspectiva de la gobernanza.

Pero, no sólo han cambiado los focos sobre el problema. También ha cambiado la estructura de relaciones institucionales. El enfoque hacia la ciudad ha ampliado las bases disciplinares de la red. Si en un principio los ámbitos se centraban en el Arte y el Diseño, ahora aparecen los ámbitos de la Arquitectura, el Urbanismo, la Economía, la Psicología Ambiental, la Sociología, la Historia, la Historia del Arte, las Ciencias del Patrimonio, ... e incluso la Política

Si en un principio la Red tenía miras ambiciosas, ahora, en un contexto de crisis – tanto económica como de instituciones, la Red sólo persigue la producción de conocimiento anclado en la voluntad de transformar la realidad urbana, su diseño y su arte. Por ello, simplemente, ahora la red es una estructura que permite relacionar grupos de investigación que compartan sus objetivos. No es preciso formalizarla, más allá de las posibilidades que pueden ofrecer programas ministeriales competitivos y acuerdos de cooperación mutua.

Sin por ello olvidar que la coordinación con las instituciones locales (públicas o ciudadanas) es fundamental para el desarrollo efectivo de trabajos que conduzcan a la transformación de nuestras ciudades.

Este número de On the w@terfront, es el primero de una entrega de 3, en los que se presentarán las distintas ponencias aceptadas en el Seminario Iberoamericano en Interdisciplina en Arte Público y Diseño Urbano. El primero de ellos, este que tienen entre manos, recoge las aportaciones dedicadas al Arte Público. El segundo (nº 28) se centrará en las aportaciones que en el Seminario discutieron los aspectos socio conductuales del espacio público y de la ciudad. El último número (nº29) se centrará en las conferencias invitadas en el Seminario y que suponen un avance teórico en el estudio de la interdisciplinariedad.

La vida de la red sigue su camino como demuestra que tras el momento de reflexión que supuso el Seminario, hayamos organizado ya otro tipo de eventos que desplazan el foco de atención inicial hacia la problemática más general de las ciudades. **Cities, interdisciplinary issues on built environment, urban design and urban regeneration**, intentará substituir adecuadamente la experiencia anterior. Han sido 15 años fructíferos que esperamos puedan producir otro ciclo parecido a pesar de que las circunstancias actuales no acompañen.